

二十世纪 青少年钢琴曲集

20 SHIJI QINGSHAONIAN
GANGQIN QUJI

李京红 编著

厦门大学出版社 国家一级出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS 全国百佳图书出版单位

二十世纪 青少年钢琴曲集

20 SHIJI QINGSHAONIAN
GANGQIN QUJI

李京红 编著

厦门大学出版社 国家一级出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

二十世纪青少年钢琴曲集/李京红编著. —厦门:厦门大学出版社, 2018. 3
ISBN 978-7-5615-6843-9

I. ①二… II. ①李… III. ①钢琴曲-世界-选集 IV. ①J657.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 320545 号

出版人 郑文礼
责任编辑 王鹭鹏
封面设计 李嘉彬
技术编辑 许克华

出版发行 厦门大学出版社
社 址 厦门市软件园二期望海路 39 号
邮政编码 361008
总 编 办 0592-2182177 0592-2181406(传真)
营销中心 0592-2184458 0592-2181365
网 址 <http://www.xmupress.com>
邮 箱 xmup@xmupress.com
印 刷 厦门集大印刷厂

开本 787mm×1092mm 1/8
印张 25
插页 2
字数 400 千字
印数 1~3 000 册
版次 2018 年 3 月第 1 版
印次 2018 年 3 月第 1 次印刷
定价 58.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

厦门大学出版社
微信二维码

厦门大学出版社
微博二维码

Preface 序

二十一世纪转眼过去五分之一，不论你站在什么样的审美立场上，拥有什么样的个人品味喜好，对严肃钢琴学习者、爱好者来说，二十世纪斑斓的钢琴音乐文献是不能回避的重要内容。比起几十年前，现在国内的钢琴教学更能用艺术的、历史的眼光，客观平静地对待二十世纪的钢琴音乐语言，也更加意识到学习、掌握这个离我们最近的时代的文献与艺术手法的重要性。许多教师自己的教学曲目，已远远摆脱巴洛克、古典、浪漫三个时期的局限，大范围地接纳更多二十世纪的精品，且有意识地让学生们在少年儿童阶段就接触这样的音乐风格，使他们从小就有更广泛的艺术视野与风格跨度，这是十分值得赞许的。

许多人对二十世纪音乐的印象是不“好听”，听不懂。其实，认真接触它们，就会对音乐本身发展的历史有更深入的了解，会发现二十世纪的音乐有许许多多的乐趣在里面，会非常自然地体会到它同样是音乐历史发展的必然趋势。等你对它的语言熟悉了，或许也会觉得它们其实跟古典、浪漫时期的作品一样“好听”。另外，许多人直接把二十世纪的音乐等同于无调性，实际上二十世纪的音乐世界多姿多彩，无调性只是其中的一种风格。就算是无调性作品，在了解它们的人的眼里，也是充满艺术与智慧的美妙声音游戏。

天津音乐学院李京红老师非常敏锐地意识到上述问题。她从二十世纪浩瀚的钢琴文献中，梳理出那些适合青少年演奏，技术水平比较相当且风格多样的作品，为教学、演奏选曲提供便利。基于音乐生活的国情及国内对于二十世纪作品的接受程度，李老师特别用心良苦地挑选那些“好听”的作品，有意地将它们分成“技术类”“色彩类”“抒情类”等。不管你是否完全同意，这样的编排已经给选曲带来一目了然的实际便利。

总之，二十世纪音乐作品的学习已经不可避免，它们是巴洛克、古典、

浪漫时期之后人类对声音想像力的又一挑战。我们没有任何理由错过对其的学习与研究，且应该在青少年时期尽可能早地接触到。李京红老师编的这本《二十世纪青少年钢琴曲集》无疑是二十世纪钢琴音乐教学与演奏很好的一个选择。

陳舒華

二〇一八年一月八日

Foreword 前言

在西方，钢琴有三百多年的历史。其中，从巴洛克时期到维也纳古典主义时期，音乐风格经历了从复调到主调的转变。浪漫主义时期，音乐的抒情性、综合性和民族性等特征突出。这三个时期，尽管音乐风格发生颠覆性的变化，但始终统一在西方的大小调体系之中。二十世纪以来，受工业革命的影响，人们的生活方式发生巨大改变。交通便利，人们得以频繁地往返于各国之间，不同文化的撞击，促使人们的观念产生巨大冲突，这深刻地影响着哲学和艺术。音乐受到的冲击也不例外，作曲家们进行创作时，既互相传承又各自标新立异，这直接导致音乐风格的多元化，音乐的无调性和多调性特征明显。

二十世纪，钢琴音乐的发展经历了以下阶段：

一九二〇年之前，后浪漫主义与民族乐派并驾齐驱，印象主义音乐兴起。二十世纪初，浪漫主义音乐并未消失，这个时期的浪漫主义音乐被称为浪漫主义后期（晚期）或后浪漫主义音乐，代表人物是俄国的拉赫玛尼诺夫。其音乐以抒情见长，用悠长旋律表现；其作品反映世纪之交人们动荡不安的思想情绪，具有强烈的时代感。同一时期，法国出现印象主义风格音乐，代表人物是德彪西。当时正值象征主义文学盛行和印象派绘画出现，德彪西的音乐创作受其感染，体现朦胧与诗意的美感。德彪西的作品使用叠置和弦、五声音阶和六全音，这颠覆了西方自巴洛克以来一直遵循的大小调体系。德彪西的创作为二十世纪的无调性、多调性打开一扇大门。

一九二〇至一九五〇年，表现主义、新古典主义和新民族乐派相继出现。表现主义的代表人物是奥地利作曲家勋伯格，其创作使用无调性和十二音体系。无调性指取消确立调性的七个自然音与五个变化音之间的区别，十二个音级都很重要，而不是某一个音位于中心。表现主义音乐则用极端主观的方式表现自我，其主观甚至可用疯狂的病态来形容。音乐听上去怪诞、不协和，

4

令观众难以接受。新古典主义音乐真正开始于一九二〇年，本意是使音乐审美恢复到古典主义时期或更早，新古典主义认为音乐应当保持严格的客观精神和中立态度。新古典主义的作曲家们避免使用标题音乐，他们大量研究巴赫、莫扎特、贝多芬等作曲家的音乐。新古典主义音乐代表人物是斯特拉文斯基和普罗科菲耶夫等。二十世纪的新民族主义与十九世纪的民族主义有传承关系，都高度重视民族民间音乐，吸收民间的音乐语汇。所不同的是，二十世纪的新民族乐派善于借鉴民间的音乐，创造新的风格。新民族乐派的代表作曲家有匈牙利的巴托克、西班牙的法雅、巴西的维拉·洛勃斯。位于新大陆的美国，音乐的发展走另一条路，先是出现拉格泰姆黑人音乐，之后发展出爵士乐。这两种音乐风格都与斯科特·乔普林和格什温密切相关。

一九五〇年以后为现代钢琴音乐的发展时期，梅西安和约翰·凯奇等人尝试开拓新的领域，他们的钢琴音乐中常使用序列音乐和偶然性技术。

编著这本乐谱，希望青少年多接触这一时期的钢琴作品，以加深对二十世纪现代音乐的了解。二十世纪钢琴作品繁多，介绍无法面面俱到，考虑钢琴学习中的技术因素、二十世纪音乐语汇，兼顾青少年的审美和兴趣，筛选出所谈及的代表性较强的部分作曲家的钢琴作品。这些钢琴作品分成技术类、色彩类、抒情类、舞曲类、民间类、爵士类六大类，简要介绍作曲家和乐曲，希望有所帮助。遗憾的是，由于版权的原因，很多优秀的钢琴曲目未能编入。

水平有限，书中一定有不尽如人意之处，希望读者们提出宝贵意见，再版时修订。

在这里，我要特别感谢恩师中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校校长杨鸣教授、厦门大学艺术学院副院长陈舒华教授以及厦门大学出版社王鹭鹏副编审的帮助。

李京红

二〇一七年十月

Contents 目录

Chapter 1

技术类

即兴曲 f 小调 Op.31/ 加布里埃尔·福雷	002
前奏曲 Op.12 No.7/ 谢尔盖·普罗科菲耶夫	011
练习曲 Op.2 No.4/ 谢尔盖·普罗科菲耶夫	017
小丑 (玩偶之家 No.7) / 维拉·洛勃斯	022
半音阶练习曲 / 克劳德·德彪西	027

Chapter 2

抒情类

前奏曲 Op.1 No.1/ 卡罗尔·席曼诺夫斯基	037
丁香 / 谢尔盖·拉赫玛尼诺夫	040
雏菊 / 谢尔盖·拉赫玛尼诺夫	046
C 大调夜曲 / 弗朗西斯·普朗克	049

Chapter 3

舞曲类

木偶的步态舞 (儿童园地 No.6) / 克劳德·德彪西	056
游吟诗人 (前奏曲 No.12) / 克劳德·德彪西	062
爱的忧伤 / 谢尔盖·拉赫玛尼诺夫	066

Chapter 4

色彩类

小黑娃 (玩偶之家 No.2) / 维拉·洛勃斯	078
小象催眠曲 (儿童园地 No.2) / 克劳德·德彪西	083
雪花飞舞 (儿童园地 No.4) / 克劳德·德彪西	088
沉没的教堂 (前奏曲 No.10) / 克劳德·德彪西	094
塔 (版画集 No.1) / 克劳德·德彪西	100
水的嬉戏 / 莫里斯·拉威尔	108

Chapter 5

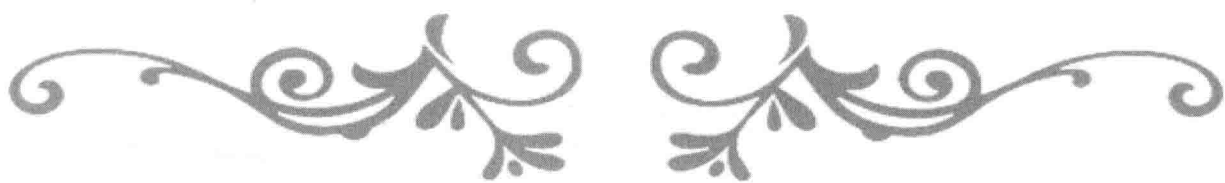
民间类

罗马尼亚民间舞曲 / 贝拉·巴托克	123
小奏鸣曲 / 贝拉·巴托克	133
西班牙钢琴小品四首 / 曼努埃尔·法雅	142

Chapter 6

爵士类

前奏曲三首 / 乔治·格什温	169
枫叶拉格 / 斯科特·乔普林	185
艺人 / 斯科特·乔普林	189
后记	193

Chapter 1

技术类

即兴曲 f 小调 Op.31

加布里埃尔·福雷

前奏曲 Op.12 No.7

谢尔盖·普罗科菲耶夫

练习曲 Op.2 No.4

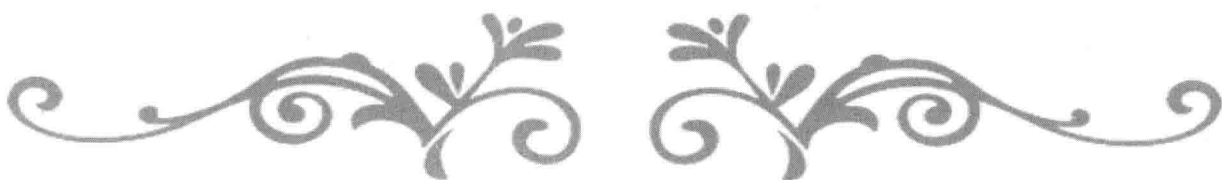
谢尔盖·普罗科菲耶夫

小丑 (玩偶之家 No.7)

维拉·洛勃斯

半音阶练习曲

克劳德·德彪西

即兴曲 f 小调 Op.31

加布里埃尔·福雷

Allegro $\text{♩} = 69$ *sf*

6 *sf*

12 *sf* *leggeramente* *p*

18 *cresc.*

24 *f* *8va*

30 *sempre f*

35

sf *p*

41

sf *p*

47

cresc.

53

f

59

8va

65

sans presser *dim.* *p*

71

p

1 4 2 2 1 1 3

77

4 4 1 2 4 2

83

mf *p*

5 1 3 1 2 4 1 5 1

88

espr.

3 1 2 1 4 1

93

p *cresc.*

2 1 5

98

f *p*

103

pp *p*

108

cresc

113

mf *f*

118

p *pp* *p*

123 *sf* *sf*

129 *sf*

135 *sf* *leggeramente*

141

147 *f*

153 (8) *sempre f*

158

sf *p*

163

sf

169

cresc.

175

f

180

186

dim. *p*

193

p *mp* *cresc.*

200

p *cresc.* *più dolce*

207

cresc. *p* *espr.*

214

cresc.

220

f *p* 8va

226

p *sempre f*